

การใช้ที่ว่างเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพของงานออกแบบเรขาคณิต 2 มิติ จากประวัติศาสตร์เรขาคณิต

นางสาว ญาดา ชวาลกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาอนุกรมศิลป์ ภาควิชาอนุกรมศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2543

ISBN 974-13-0092-1

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 ต.ค. 2547

I 19944373

THE USE OF SPACE TO REFLECT THE CHARACTERISTICS OF TWO-DIMENSIONAL GRAPHIC
DESIGN WITH REFERENCE FROM THE HISTORY OF GRAPHIC DESIGN

Miss Yada Chavalkul

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Fine and Applied Arts in Creative Arts

Department of Creative Arts
Faculty of Fine and Applied Arts
Chulalongkorn University

Academic Year 2000

ISBN 974-13-0092-1

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การใช้ที่ว่างเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพของงานออกแบบเรขาคณิต 2 มิติ จากประวัติศาสตร์
ศาสตร์เรขาคณิต

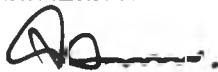
โดย นางสาว ญาดา ชวาลกุล

สาขาวิชา นฤมิตรศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยรับเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบริหารบัณฑิต

.....คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

(อาจารย์ จรรมนง แสงวิเชียร)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีรัก เจริญสุข)

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์)

.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง)

.....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร)

ญาดา ชาวาลกุล : การใช้ที่ว่างเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพของงานออกแบบเรขศิลป์ 2มิติ จากประวัติศาสตร์เรขศิลป์.

(THE USE OF SPACE TO REFLECT THE CHARACTERISTICS OF TWO-DIMENSIONAL GRAPHIC DESIGN WITH

REFERENCE FROM THE HISTORY OF GRAPHIC DESIGN) อ. ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์,

อ. ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, 495 หน้า. ISBN 974-13-0092-1.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการใช้ที่ว่างในการสื่อสารบุคลิกภาพ ของงานออกแบบเรขศิลป์ 2มิติ จากประวัติศาสตร์เรขศิลป์ ประกอบด้วยเรขศิลป์ 8 สไตล์ได้แก่ 1. อาร์ต แอนด์ คราฟท์ 2. อาร์ต นูโว 3. ฟิวเจอริสม์ 4. ดาด้าริสม์ 5. อาร์ต เดคโค 6. คอนสตรัคทีวิสม์ 7. เดอส์ไตล์ และ 8. บาวเฮาส์

การดำเนินวิจัย ประกอบด้วยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผลงานเรขศิลป์ในประวัติศาสตร์ และการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ว่าง เพื่อนำไปเป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลงานเรขศิลป์ กำหนดการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ(Stratified Random Sampling) หลังจากนั้นนำผลงานที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างมาคัดเลือก โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานออกแบบเรขศิลป์ 9ท่าน จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นผู้คัดเลือกผลงาน สรุปได้ผลงานจำนวนทั้งสิ้น 131ชิ้น

จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ว่าง สามารถสรุปวิธีการสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ผลงานเรขศิลป์ได้ 4หัวข้อ ได้แก่ 1. ภาพ และ พื้นภาพ(Figure and Ground) 2. รูปทรง และ กรอบภาพ (Element and Frame of Reference) 3. รูปแบบของที่ว่าง(Type of Space) และ 4. โครงสร้างการจัดองค์ประกอบ(Structure)

ผลการวิจัย ได้แนวการใช้ที่ว่างเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพทั้งหมด 24บุคลิก ได้แก่ 1. ทงการ 2. เข้มงวด 3. ประณีต 4. วัฒนธรรม 5. ร่ารวย 6. ซับซ้อน 7. สง่า หรูหรา 8. สง่างาม อ่อนช้อย 9. ผู้หญิง 10. มีชีวิตชีวา 11. โชติช่วงโลดโผน 12. สะอาด 13. พลวัต 14. เคลื่อนไหว 15. มีพลัง 16. รุนแรง 17. อิศระ 18. รวดเร็ว 19. บั่นป่วนสับสน 20.ใหญ่โดดเด่น 21. เรียบง่าย 22. แข็งแรง 23. กลมกลืน และ 24. เน้นประโยชน์ใช้สอย

ภาควิชา นฤมิตศิลป์

สาขาวิชา นฤมิตศิลป์

ปีการศึกษา 2543

ลายมือชื่อผู้ผลิต.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

4186553135 : MAJOR CRATIVE ARTS

KEY WORD : SPACE / CHARACTERISTIC / TWO – DIMENSIONAL GRAPHIC DESIGN / HISTORY OF GRAPHIC DESIGN

YADA CHAVALKUL : THE USE OF SPACE TO REFLECT THE CHARACTERISTICS OF TWO-DIMENSIONAL GRAPHIC DESIGN WITH REFERENCE FROM THE HISTORY OF GRAPHIC DESIGN, THESIS ADVISOR: ASSIST. PROF. SUPPAKORN DISATAPUNDHU Ph.D., THESIS COADVISOR: ASSIST. PROF.PORNSANONG VONGSINGTHONG D. Ed., 495pp. ISBN 974-13-0092-1

The purpose of this research is to find the use of space to reflect the characteristics of two-dimensional graphic design with reference from the history of graphic design. Graphic styles in history used in this research included Arts & Crafts, Art Nouveau, Futurism, Dadaism, Art Deco, Constructivism, De Stijl, and Bauhaus.

The methodology involved selecting works documenting and analyzing the use of space to reflect the characteristics of two-dimensional graphic design. The graphic design samples were selected by using stratified random sampling and expert choice techniques. The panel of nine experts was purposively selected from government and private organizations. In conclusion, 131 graphic design works were selected.

The methodology used to analyze the data were figure and ground, element and frame of reference, type of space, and structure.

The result of this research was the used of space for 24 characteristics, included formal, austere, meticulous, cultured, wealthy, complex, elegant, grace, feminine, lively, vivid, clean, dynamic, motion, energy, violent, free, speed, ferment, bold, simplicity, strong, harmony, and functional.

Department Creative Arts

Field of study Creative Arts

Academic year 2000

Student's signature.....

Advisor's signature.....

Co-advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผศ. ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอย่างสูงสำหรับโอกาสในการทำงานวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ ผศ. ดร. พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง สำหรับคำแนะนำที่มีคุณค่า

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้กรุณาสละเวลาอย่างมากในการทำแบบสอบถาม ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิระพงศ์ ภูมิจิตร	อาจารย์ เสาวภา พงศ์คุณากร
อาจารย์ พีระพงษ์ พงษ์ประภาพันธ์	อาจารย์ เสริมสุข เกียรติสุนทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสา จิรภิญโญ	อาจารย์สมชัย จันทร์รัฐพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไสมภานี ศรีสุวรรณ	อาจารย์ ภูวไนย ทรรทรานนท์
คุณ พิสนต์ อุไรวงศ์	

ขอบคุณ อาจารย์ พิมพ์ปราโมทย์ อุไรวงศ์ สำหรับการแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอบคุณ อาจารย์ ธวัชชัย มหานพวงศ์ชัย สำหรับคำแนะนำ ช่วยเหลือ และกำลังใจ

ขอบคุณ คุณพ่อ และ คุณแม่ ที่เป็นกำลังใจให้เสมอมา

พี่ชาย และ พี่สะใภ้ ในการทดลองอ่านงานวิจัย

ขอบคุณ น้องเอ๋ ต้า และ บอล อย่างมากสำหรับ ความช่วยเหลือมาโดยตลอด

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่	
1. บทนำ	
-ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
-วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
-ขอบเขตการวิจัย.....	4
-วิธีการดำเนินวิจัย.....	5
-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
-นิยามคำศัพท์.....	6
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ข้อมูลจากผลงานเรขศิลป์ในประวัติศาสตร์.....	7
- แนวคิดที่มีผลต่อบุคลิกภาพของผลงานเรขศิลป์	
- การใช้ที่ว่างและการจัดองค์ประกอบ ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพ	
- ข้อเสนอการใช้ที่ว่างและการจัดองค์ประกอบ ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพจากผลงานเรขศิลป์ในประวัติศาสตร์.....	27
2.2 แนวทางการใช้ที่ว่าง เพื่อการบ่งบอกบุคลิกภาพ.....	32
- ภาพ และพื้นภาพ (Figure and Ground)	
- รูปทรง และ กรอบภาพ (Element and Frame of Reference)	
- รูปแบบของที่ว่าง (Type of Space)	
- โครงสร้างองค์ประกอบ (Structure)	
- ข้อเสนอแนวทางการใช้ที่ว่าง เพื่อการบ่งบอกบุคลิกภาพ.....	45

บทที่

3. วิธีการดำเนินวิจัย.....	48
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....	59
5. สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	435
- สรุปผลการวิจัย	
- อภิปรายผล	
- ข้อเสนอแนะ	
6. การออกแบบ.....	454
รายการอ้างอิง.....	486
ภาคผนวก.....	488
ประวัติผู้เขียน.....	495

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
ตารางที่1 สรุปบุคลิกภาพและแนวการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ทั้ง8สไตล์.....	25
ตารางที่2 สรุปแนวการใช้ที่ว่างเพื่อป้องกันบุคลิกภาพ	45
ตารางที่3 แสดงจำนวนผลงานในแต่ละยุคประวัติศาสตร์เรขศิลป์.....	49
ตารางที่4 แสดงจำนวนผลงานในแต่ละยุคประวัติศาสตร์เรขศิลป์จากการสุ่มตัวอย่าง.....	51
ตารางที่5-11 แสดงผลสรุปผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการทำแบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ.....	55
ตารางที่ 12 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต แอนด์ คราฟท์(Arts&Crafts)	74
ตารางที่ 13 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต แอนด์ คราฟท์(Arts&Crafts) บุคลิกทางการ(Formal)	78
ตารางที่ 14 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต แอนด์ คราฟท์(Arts&Crafts) บุคลิกเข้มงวด(Austere)	84
ตารางที่15 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต แอนด์ คราฟท์(Arts&Crafts) บุคลิกประณีต(Meticulous)	93
ตารางที่ 16 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต แอนด์ คราฟท์(Arts&Crafts) บุคลิกร่ำรวย(Wealthy)	101
ตารางที่ 17 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต แอนด์ คราฟท์(Arts&Crafts) บุคลิกวัฒนธรรม(Cultured)	110
ตารางที่ 18 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต แอนด์ คราฟท์(Arts&Crafts) บุคลิกซับซ้อน(Complex)	116
ตารางที่ 19 สรุปแนวการใช้ที่ว่างตามบุคลิก ในเรขศิลป์อาร์ต แอนด์ คราฟท์(Arts & Crafts).....	121
ตารางที่ 20 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต นูโว(Art Noveau)	142
ตารางที่ 21 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต นูโว(Art Noveau) บุคลิกสง่า หรูหรา(Elegant)	146
ตารางที่ 22 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต นูโว(Art Noveau) บุคลิกสง่างาม อ่อนช้อย (Grace)	155
ตารางที่ 23 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต นูโว(Art Noveau) บุคลิกผู้หญิง (Feminine)	164
ตารางที่ 24 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต นูโว(Art Noveau) บุคลิกมีชีวิตชีวา(Lively)	173
ตารางที่ 25 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต นูโว(Art Noveau) บุคลิกโชติช่วงโลดโผน (Vivid)	180
ตารางที่ 26 สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ต นูโว(Art Noveau) บุคลิกสะอาด (Clean)....	188

ตารางที่ 27	สรุปแนวการใช้ที่ว่างตามบุคลิก ในเรขศิลป์อาร์ต นูโว (Art Nouveau)	193
ตารางที่ 28	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ ฟิวเจอริสซึม (Futurism)	211
ตารางที่ 29	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ ฟิวเจอริสซึม (Futurism) บุคลิกพลวัต (Dynamic)	217
ตารางที่ 30	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ ฟิวเจอริสซึม (Futurism) บุคลิกเคลื่อนไหว (Motion)	225
ตารางที่ 31	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ ฟิวเจอริสซึม (Futurism) บุคลิกมีพลัง (Energy)	234
ตารางที่ 32	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ ฟิวเจอริสซึม (Futurism) บุคลิกรุนแรง (Violent)	241
ตารางที่ 33	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ ฟิวเจอริสซึม (Futurism) บุคลิกอิสระ (Free)	247
ตารางที่ 34	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ ฟิวเจอริสซึม (Futurism) บุคลิกความเร็ว (Speed)	252
ตารางที่ 35	สรุปแนวการใช้ที่ว่างตามบุคลิก ในเรขศิลป์ฟิวเจอริสซึม (Futurism)	256
ตารางที่ 36	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ยุคดาด้าริสซึม(Dadaism)	263
ตารางที่ 37	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ยุคดาด้าริสซึม(Dadaism) บุคลิกปั่นป่วนสับสน (Ferment)	266
ตารางที่ 38	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ยุคดาด้าริสซึม(Dadaism) บุคลิกท้าทายความคิดเดิมๆ (Provocative)	271
ตารางที่ 39	สรุปแนวการใช้ที่ว่างตามบุคลิก ในเรขศิลป์ยุคดาด้าริสซึม(Dadaism)	275
ตารางที่ 40	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ตเดคโค(Art Deco)	295
ตารางที่ 41	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ตเดคโค(Art Deco) บุคลิกเคลื่อนไหว (Dynamic)	300
ตารางที่ 42	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ตเดคโค(Art Deco) บุคลิกความเร็ว (Speed)	307
ตารางที่ 43	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ตเดคโค(Art Deco) บุคลิกใหญ่โต โดดเด่น (Bold)	314
ตารางที่ 44	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ตเดคโค(Art Deco) บุคลิกสง่างาม (Elegant)	319
ตารางที่ 45	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์ อาร์ตเดคโค(Art Deco) บุคลิกเรียบง่าย (Simplicity)	326
ตารางที่ 46	สรุปแนวการใช้ที่ว่างตามบุคลิก ในเรขศิลป์อาร์ตเดคโค(Art Deco)	330
ตารางที่ 47	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์คอนสตรัคทีวิสซึม(Constructivism)	348
ตารางที่ 48	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์คอนสตรัคทีวิสซึม(Constructivism) บุคลิกพลวัต (Dynamic)	353

ตารางที่ 47	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์เดอ สไตล์ (De Stijl)	348
ตารางที่ 48	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์คอนสตรัคทีวิสซึม(Constructivism) บุคลิกพลวัต (Dynamic)	353
ตารางที่ 49	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์คอนสตรัคทีวิสซึม(Constructivism) บุคลิกแข็งแรง (Strong)	361
ตารางที่ 50	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์คอนสตรัคทีวิสซึม(Constructivism) บุคลิกเรียบง่าย (Simplicity)	368
ตารางที่ 51	สรุปแนวการใช้ที่ว่างตามบุคลิก ในเรขศิลป์คอนสตรัคทีวิสซึม (Constructivism)	372
ตารางที่ 52	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์เดอ สไตล์ (De Stijl)	382
ตารางที่ 52	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์เดอ สไตล์ (De Stijl) บุคลิกพลวัต(Dynamic)	385
ตารางที่ 53	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์เดอ สไตล์ (De Stijl) บุคลิกกลมกลืน(Harmony)	393
ตารางที่ 54	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์เดอ สไตล์ (De Stijl) บุคลิกเรียบง่าย(Simplicity)	400
ตารางที่ 55	สรุปแนวการใช้ที่ว่างตามบุคลิก ในเรขศิลป์เดอ สไตล์ (De Stijl)	404
ตารางที่ 56	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์บาวเฮาส์ (Bauhaus)	417
ตารางที่ 57	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์บาวเฮาส์ (Bauhaus) บุคลิกพลวัต(Dynamic)	422
ตารางที่ 58	สรุปการใช้ที่ว่างจากผลงานเรขศิลป์บาวเฮาส์ (Bauhaus) บุคลิกเน้นประโยชน์ใช้สอย(Functional)	428
ตารางที่ 59	สรุปแนวการใช้ที่ว่างตามบุคลิก ในเรขศิลป์บาวเฮาส์ (Bauhaus)	433
ตารางที่ 60	สรุปรูปแบบบุคลิกภาพที่ได้จากการวิเคราะห์ผลงานเรขศิลป์ทั้ง8สไตล์	440

สารบัญภาพ

ภาพประกอบ	หน้า
ภาพที่1 งานโฆษณาของสินค้ายี่ห้อ ไนกี้(Nike).....	2
ภาพที่2ก.ดูเป็นระเบียบ(Order)	3
ภาพที่2ข. สนุก(Playful)	3
ภาพที่2ค. แออัด(Congested)	3
ภาพที่3 ผลงานหน้าหนึ่งจากThe Centaur โดยBruce Roger.....	8
ภาพที่4 Vaughan's Sacred Poems ผลงานโดย Vale Press.....	8
ภาพที่5 หน้าหนึ่งจากผลงาน ของWilliam Morris.....	9
ภาพที่6 Altar Book โดย Daniel Berkley Updike.....	9
ภาพที่7 Glasgow Institute of the Arts Posterโดย J.Herbert McNair with Margaret Macdonald	11
ภาพที่8 Poster for Job Cigarette Papers โดยAlphonse Mucha.....	11
ภาพที่9 Elysee Montmartre Bal Masque Poster โดย Jules Cheret.....	12
ภาพที่ 10 All's Well That Ends Well โดย Talwin Morris.....	12
ภาพที่11 Bifszf+ 18 Chimismi lirici โดย Ardengo Soffici.....	13
ภาพที่12 Dynamism of a Dog โดย เกียโคโม บอลล่า(Giacomo Balla)	13
ภาพที่13 The Words to Freedomโดย Filippo Marinetti.....	14
ภาพที่14 หน้าปก Dinamo Azari โดย Fortunato Depero.....	14
ภาพที่15 จากA Throw of the Dice โดย Stephane Mallarme	15
ภาพที่16 งานPhotomontage โดย Hannah Hoch.....	16
ภาพที่17 L' Atlantique Poster โดย A.M. Cassandre.....	17
ภาพที่18 Railway Poster โดย A.M. Cassandre.....	17
ภาพที่ 19 New York World's Fair Poster โดย Joseph Binder.....	17
ภาพที่ 20 Speed Your Message Poster โดย Halliwell.....	18
ภาพที่ 21 Poster for Toothpaste โดย Jean Carlu.....	19
ภาพที่22 Beat the Whites with the Red Wedge Poster โดย El Lissitzky.....	20
ภาพที่23 "Of Two Squares" Children's book โดย El Lissitzky.....	20
ภาพที่24 The Isms of Art โดย El Lissitzky	21
ภาพที่ 25 Diamond Painting in Red, Yellow and Blue โดย Piet Mondrian.....	21
ภาพที่26 Cover for De Stijl Magazine โดย Vilmos Huszar.....	22
ภาพที่27 Composition XI โดย Theo Van Doesburg.....	22
ภาพที่28 Jacket for Bauhaus Book โดย Laszlo Moholy-Nagy.....	23

ภาพที่29 Title Page for Broom โดย Laszlo Moholy-Nagy.....	23
ภาพที่30 Advertisement for Bauhaus Book โดย Herbert Bayer.....	24
ภาพที่31 ก. ภาพและพื้นภาพ	32
ภาพที่31 ข. ที่ว่างในแนวราบแบน	32
ภาพที่31 ค. ที่ว่างในแนวลึก.....	32
ภาพที่32: ลักษณะพื้นภาพซับซ้อน.....	33
ภาพที่ 33-37: การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ส่วนที่เป็นรูปทรงและที่ว่าง	34
ภาพที่ 38-39: การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของรูปทรงและพื้นที่ว่าง.....	35
ภาพที่40: การใช้กรอบภาพซ้อนกรอบภาพ.....	36
ภาพที่41: รูปแบบมิติของที่ว่าง.....	37
ภาพที่42: ความสัมพันธ์ของระดับของรูปทรง และ มิติที่ว่าง.....	38
ภาพที่43: "Lucy" โดย Wilhelm Woeller.....	38
ภาพที่44: "Painting A"โดย Toshinobu Onosato.....	38
ภาพที่45: ที่ว่างแบบรูปปิด และ ที่ว่างแบบรูปเปิด.....	39
ภาพที่46: โครงสร้างแบบซ้ำ(Repetition)	40
ภาพที่47: โครงสร้างแบบคล้ายคลึงกันของหน่วยย่อย(The Similar Structure Subdivisions).....	40
ภาพที่48: โครงสร้างแบบคล้ายคลึงด้วยการมอง(Visual Distribution Structure)	41
ภาพที่ 49: โครงสร้างแบบขัดแย้งกันในเรื่อง ทิศทาง ตำแหน่ง ที่ว่าง และ แรงดึงดูด.....	41
ภาพที่ 50: โครงสร้างแบบรวมศูนย์ (The Concentration Structure)แบบต่างๆ.....	42
ภาพที่51: โครงสร้างตาราง.....	42
ภาพที่52: โครงสร้างในแนวเส้นนอน.....	42
ภาพที่53: โครงสร้างในแนวเส้นตั้ง(Emphasis on Verticality)	43
ภาพที่54: โครงสร้างในแนวเส้นโค้ง(Curvilinear Dominant)	43
ภาพที่55: โครงสร้างในแนวเส้นทแยง.....	43
ภาพที่56: โครงสร้างแบบรัศมีระเบิด(The Radial Burst)	44
ภาพที่57: โครงสร้างแบบกระจาย(The Even Spread).....	44
ภาพที่58 ผลงานTitle Page for Poems โดย Herbert Home.....	60
ภาพที่59 ผลงานTypographic Pageโดย Bruce Rogers.....	60
ภาพที่60 ผลงานจากหน้าหนึ่งของหนังสือ The Cescent of Ishtaโดย Lucien Pissarro)	61
ภาพที่ 61ผลงานหน้าหนึ่งจากหนังสือ The Story of the Glittering Plain โดย William Morris และ Walter Crane	61

สารบัญ (ต่อ)

ฐ

หน้า

ภาพที่62 ผลงานจากหน้าปกหนังสือของCaxton Companyโดย Freceric Goucy.....	62
ภาพที่63 ผลงานจัดเรียงตัวอักษร Mazarin Typefaceโดย Bamhart Brothers & Spindler	62
ภาพที่64 ผลงานจากTitle Page for Fra Luca Pacioliโดย Bruce Rogers.....	62
ภาพที่65 ผลงานหน้าหนึ่งจากหนังสือ The Chaucer โดย Ewarc Bume-Jones	63
ภาพที่66 ผลงานหน้าหนึ่งจากหนังสือ The Works of Geoffrey Chaucer โดยWilliam Morris.....	63
ภาพที่67 หนังสือของจ๊อบ(Book of Job) ไม่ทราบนามผู้ออกแบบ.....	64
ภาพที่68 ผลงานTitle pages for The Sphinx โดย Charles Ricketts.....	122
ภาพที่69 ผลงานTitle pages for The Were-Wolf โดย Laurence Housman.....	122
ภาพที่70 ผลงานCovers for The Inland Printer โดย Will Bradley.....	122
ภาพที่71 ผลงานTitle pages for Also sprach Zarathustraโดย Henri van de Velde.....	123
ภาพที่72 ผลงานTitle pages for Friedrich Nietzsche's Ecce Homo โดย Henri van de Velde	123
ภาพที่73 ผลงานCovers for The Inland Printer โดย Will Bradley.....	123
ภาพที่74 ผลงานTheatrical Posterโดย Dudley Hardy.....	123
ภาพที่75 ผลงานLa Libre Esthetique Poster โดย Gisbert Combaz.....	124
ภาพที่76 ผลงานFifth Vienna Secession Exhibition Posterโดย Koloman Moser.....	124
ภาพที่77 ผลงานCover for Ver Sacrumโดย Koloman Moser	124
ภาพที่78 ผลงานPoster for The Scottish Musical Reviewโดย Rennie Mackintosh.....	125
ภาพที่79 ผลงานCover for Wiener Chicโดย Alphonse Mucha.....	126
ภาพที่80 ผลงานโปสเตอร์ (Poster for L'Ermitage Magezine โดย พอล เบอร์ดัน(Paul Berthon).....	126
ภาพที่81 ผลงานPoster for Delftsche Slaolie Salad Oil โดย Jan Toorop.....	127
ภาพที่82 ผลงานElysee Montmartre Bal Masque Posterโดย Jules Cheret.....	127
ภาพที่83 ผลงานMoulin Rouge Posterโดย Henri de Toulouse-Lautrec.....	128
ภาพที่84 ผลงานFrance-Champagne Posterโดย Pierre Bonnard.....	128
ภาพที่85 เป็นผลงานPoster for Bicyclesโดย Jules Cheret.....	128
ภาพที่ 86 ผลงานการจัดเรียงตัวอักษร (Typographic image for Alice's Adventures in Wonderland).....	128
โดย ลูวิส คาร์โรล (Lewis Carroll).....	195
ภาพที่ 87ผลงานบทกวี (Poem from Ligrammes) โดย กัลล์ลุ่ม อโพลลิแนร์(Guillaume Apollinaire).....	195

ภาพที่ 88 ผลงานบทกวี Poem from Ligrammes โดย Guillaume Apollinaire.....	195
ภาพที่ 89 ผลงานบทกวี "Mountains+Valleys-StreetsxJoffre" Poem โดย Filippo Marinetti.....	196
ภาพที่ 90 ผลงาน Cover for Zang Tumb Tumb โดย Filippo Marinetti.....	196
ภาพที่ 91 ผลงาน Page from Lacerba โดย Gino Severini.....	197
ภาพที่ 92 ผลงาน Cover for Parole in Liberta Futuriste โดย Tullio D'Albisola.....	197
ภาพที่ 93 ผลงานโฆษณา Advertisement for De Marinis & Lorie Millinery Shop โดย Fortunato Depero.....	198
ภาพที่ 94 ผลงาน Cover for Coterie โดย William Robert.....	198
ภาพที่ 95 ผลงานโฆษณา Advertisement for Bitter Cordial Campari โดย Fortunato Depero.....	198
ภาพที่ 96 ผลงานภาพตัดปะ โดย V. Paladini	199
ภาพที่ 97 ผลงานชื่อ "Merz Picture 19" โดย Kurt Schwitters.....	25๘
ภาพที่ 98 ผลงานภาพถ่ายตัดปะ และ ภาพพิมพ์วัสดุเหลือใช้ โดย Hannah Hoch.....	258
ภาพที่ 99 ผลงานหนังสือ "The Scarecrow Marches"	259
โดย Kurt Schwitters, Theo Van Doesburg และ Kate Steinitz	
ภาพที่ 100 ผลงาน Poster for Play "Party of The Bearded Heart" โดย Ilya Zdanevitch.....	259
ภาพที่ 101 ผลงาน Poster for Records โดย Jean Carlu.....	277
ภาพที่ 102 ผลงานปกนิตยสาร โดย Leonard	277
ภาพที่ 103 ผลงานโฆษณา Advertisement for Das Plakat ไม่ทราบนามผู้ออกแบบ.....	277
ภาพที่ 104 ผลงาน Grand Sport Poster โดย A.M. Cassandre	278
ภาพที่ 105 ผลงาน Poster for Newspaper โดย A.M. Cassandre.....	279
ภาพที่ 106 ผลงานป้ายโฆษณา Schaum Beer Billboard โดย Alexey Brodovitch.....	279
ภาพที่ 107 ผลงานป้ายโฆษณา Platz Dark Beer โดย A.M. Cassandre.....	279
ภาพที่ 108 ผลงาน Amilcar Poster โดย Paolo Garretto.....	280
ภาพที่ 109 ผลงาน Den neven Plymouth Poster โดย Ashley Eldrid Havinden.....	280
ภาพที่ 110 ผลงาน Flight of Birds Poster โดย E. McKnight Kauffer.....	281
ภาพที่ 111 ผลงานปกหนังสือ BBC Handbook โดย E. McKnight Kauffer.....	281
ภาพที่ 112 ผลงาน Industries Fair Poster โดย P.A.H. Hofman	282
ภาพที่ 113 ผลงาน Poster for the London Underground โดย E. McKnight Kauffer.....	282

ภาพที่ 114 ผลงาน Roma Chicago New York Roma Poster ไม่ทราบนามนักออกแบบ.....	282
ภาพที่ 115 ผลงานโปสเตอร์ โดย Dora Batty	282
ภาพที่ 116 ผลงานหน้าปกแค็ตตาล็อก(Catalogue Cover)โดย E. McKnight Kauffer.....	283
ภาพที่ 117 ผลงานป้ายโฆษณา โดย J.C. Leyendecker.....	283
ภาพที่ 118 ผลงานสัญลักษณ์ชื่อ"Black Square" โดย Kasimir Marlevich.....	332
ภาพที่ 119 เป็นผลงานชื่อ"Proun23" โดย El Lissitzky.....	332
ภาพที่ 120 ผลงานหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ"Of two Square" โดย El Lissitzky.....	332
ภาพที่ 121 ผลงานหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ"Of two Square" โดย El Lissitzky.....	332
ภาพที่ 122 ผลงานหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ"Of two Square" โดย El Lissitzky.....	333
ภาพที่ 123 ผลงานหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ"Of two Square" โดย El Lissitzky.....	333
ภาพที่ 124 ผลงานหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ"Of two Square" โดย El Lissitzky.....	333
ภาพที่ 125 ผลงานหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ"Of two Square" โดย El Lissitzky.....	333
ภาพที่ 126 ผลงานหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ"Of two Square" โดย El Lissitzky.....	333
ภาพที่ 127 เป็นผลงานหน้าหนึ่งจากหนังสือ"For the Voice by Mayako" โดย Alexander Rodchenko.....	334
ภาพที่ 128 เป็นผลงานหน้าหนึ่งจากหนังสือ"For the Voice by Mayako" โดย Alexander Rodchenko.....	334
ภาพที่ 129 เป็นผลงานหน้าหนึ่งจากหนังสือ"For the Voice by Mayako" โดย Alexander Rodchenko.....	334
ภาพที่ 130 เป็นผลงานหน้าหนึ่งจากหนังสือ "Object" โดย El Lissitzky.....	334
ภาพที่ 131 เป็นผลงานหน้าหนึ่งจากหนังสือ "Object" โดย El Lissitzky.....	335
ภาพที่ 132 เป็นผลงานจากปกหนังสือ"Nouyi" โดย Alexander Rodchenko.....	335
ภาพที่ 133 เป็นผลงานหน้าปกหนังสือ ของ El Lissitzky.....	335
ภาพที่ 134 ผลงานโฆษณากระดาษคาร์บอน"Pelikan" โดย El Lissitzky	336
ภาพที่ 135 ผลงานโปสเตอร์สำหรับนิทรรศการ โดย El Lissitzky.....	336
ภาพที่ 136 เป็นผลงานสำหรับหนังสือ"Six Stories"โดย El Lissitzky.....	336
ภาพที่ 137 ผลงานโปสเตอร์"Give Pencils Which are Good" โดย Alexander Rodchenko และ Vladimir Mayakovsky.....	337
ภาพที่ 138 ผลงานโปสเตอร์"Three Mountains Beer" โดย Alexander Rodchenko.....	337
ภาพที่ 139 ผลงานจากหนังสือ"De Stijl" โดย Vilmos Huszar)	374

สารบัญ (ต่อ)

ณ

หน้า

ภาพที่140 ผลงานปกหนังสือเบาว์เฮาส์โดย Laszlo Moholy-Nagy และ Theo Van Doesburg	375
ภาพที่141 ผลงานการจัดองค์ประกอบชื่อ"Composition in Red Yellow and Blue" โดย Piet Mondrian.....	375
ภาพที่142 ผลงานปกหนังสือ"De Stijl" โดย Theo Van Doesburg.....	376
ภาพที่143 ผลงานโฆษณาในแบบเดอ สไตล์โดย Theo Van Doesburg.....	376
ภาพที่144 ผลงานจากหนังสือสำหรับนิทรรศการของบาวเฮาส์ โดย Laszlo Moholy-Nagy.....	406
ภาพที่145 ผลงานแผ่นพับPage of Brochure for Office Supplies Firmโดย Joost Schmidt.....	406
ภาพที่146 ผลงานจากหนังสือบาวเฮาส์โดย Laszlo Moholy-Nagy.....	406
ภาพที่147 ผลงานจากหนังสือบาวเฮาส์ โดย Laszlo Moholy-Nagy.....	406
ภาพที่148 เป็นผลงานสัญลักษณ์Symbol fro the Kraus Stained-Glass work Shop โดย Herbert Bayer.....	407
ภาพที่149 ผลงานหน้าคู่ของDouble Page of a Menuโดย Alfred Arndt.....	407
ภาพที่150 ผลงานโปสเตอร์ครบรอบ60ปีของแคนดินสกีโดย Herbert Bayer.....	408
ภาพที่151 เป็นผลงานโปสเตอร์ของบาวเฮาส์โดย Joost Schmidt.....	408
ภาพที่152 ผลงานจากนิตยสารบาวเฮาส์ โดย Laszlo Moholy-Nagy.....	409
ภาพที่153 ผลงานจากหนังสือบรูมโดย Laszlo Moholy-Nagy.....	409
ภาพที่154 ผลงานชื่อ"The World Foundation" Laszlo Moholy-Nagy.....	410
ภาพที่155 ผลงานแผนภาพสำหรับExhibition Diagramโดย Herbert Bayer.....	410
ภาพที่ 156 หน้าปกหนังสือสรุปแนวการใช้ที่ว่าง เพื่อสื่อสารบุคลิกภาพ.....	456
ภาพที่ 157 หน้าปกในแสดงถึงที่ว่างก่อนที่จะวางองค์ประกอบใดๆลงไป.....	457
ภาพที่ 158 หน้าบทนำที่1แสดงถึงความวุ่นวายสับสนขององค์ประกอบที่ถูกจัดวางโดยยังไม่ได้รับการจัด ที่ว่าง.....	458
ภาพที่ 159 หน้าบทนำที่2 แสดงคำตอบของการจัดการที่ว่าง นั่นคือการคำนึงถึง ที่ว่างบวก และที่ว่างลบ (Positive & Negative Space)	459
ภาพที่ 160 หน้าบทนำที่3 แสดง วัตถุประสงค์ และ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้.....	460
ภาพที่ 161 หน้าสารบัญ.....	461
ภาพที่ 162-163 หน้าอธิบายหัวข้อในการพิจารณาถึงการใช้ที่ว่างได้แก่ 1.ภาพ และ พื้นภาพ 2. รูปทรง ที่ว่าง และ กรอบภาพ 3. รูปแบบที่ว่าง 4. โครงสร้างการจัดองค์ประกอบ	462
ภาพที่ 164 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก กลมกลืน พร้อมด้วยตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ	464
ภาพที่ 165 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก เข้มงวด พร้อมด้วยตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ	465

ภาพที่ 166 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก แข็งแรง พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ...	466
ภาพที่ 167 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก เคลื่อนไหว พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ	467
ภาพที่ 168 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก ชับซ้อน และ รำรวย พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ	468
ภาพที่ 169 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก ทิศทาง พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ ..	469
ภาพที่ 170 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก เน้นประโยชน์ใช้สอย พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	470
ภาพที่ 171 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก ประณีต และมีวัฒนธรรม พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	471
ภาพที่ 172 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก บั้นปวน สับสน พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	472
ภาพที่ 173 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก ผู้หญิง พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ....	473
ภาพที่ 174 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก พลวัต พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	474
ภาพที่ 175 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก มีชีวิตชีวา และ ไซติช่วงโลดโผน พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	475
ภาพที่ 176 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก มีพลัง พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	476
ภาพที่ 177 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก รวดเร็ว พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ....	477
ภาพที่ 178 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก รุนแรง พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	478
ภาพที่ 179 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก เรียบง่าย พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ..	479
ภาพที่ 180 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก สง่างาม อ่อนช้อย พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	480
ภาพที่ 181 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก สง่าหรูหรา พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ	481
ภาพที่ 182 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก สะอาด พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ....	482
ภาพที่ 183 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก โฉบเฉี่ยว พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	483
ภาพที่ 184 หน้าแสดงแนวการใช้ที่ว่างสำหรับบุคลิก อิศระ พร้อมตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ.....	484
ภาพที่ 185 หน้าบทส่งท้าย.....	485